

Université de Montréal

**Adapter l'opéra au cinéma, entre création et reproduction :
Étude sociologique de *La Flûte enchantée* de Bergman**

**Par
Justin Bernard**

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté de musique en vue de l'obtention du grade de
maîtrise en musique, option musicologie

Janvier 2013

© Justin Bernard, 2013

Université de Montréal

Faculté de musique

Ce mémoire intitulé :

**Adapter l'opéra au cinéma, entre création et reproduction :
Étude sociologique de *La Flûte enchantée* de Bergman**

Par

Justin Bernard

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Marie-Hélène Benoit-Otis (présidente du jury)

Michel Duchesneau (directeur de recherche)

Danick Trottier (codirecteur)

Serge Cardinal

Résumé

La Flûte enchantée (1975), téléfilm d'Ingmar Bergman, pose, dans une perspective sociologique, la question de l'adaptation de l'œuvre alliée aux intentions esthétiques de son auteur. En quoi Bergman est-il parvenu à adapter *La Flûte enchantée* à la société, principalement suédoise, de 1975 à laquelle son film est destiné ? Comment développe-t-il sa contribution esthétique entre le respect de l'œuvre, tant sur le plan de son contenu dramatique que sur le plan de sa réception, et l'innovation qui est à la base de son approche cinématographique ? De par son mode de diffusion télévisuel, le film de Bergman rend l'opéra accessible au plus grand nombre. De par ses réarrangements du livret, traduit en suédois, il réactualise l'œuvre de Mozart. De par ses traits esthétiques, il exprime une vision de son auteur sur la représentation même d'un opéra sur scène et marque de son empreinte l'histoire des mises à l'écran d'opéras.

Mots-clés : Opéra Mozart Cinéma Bergman Sociologie « Mondes de l'art » Publics
Film-opéra Esthétique

Abstract

The Magic Flute (1975) is a television film directed by Ingmar Bergman which, from a sociological perspective, raises the question of an opera's film adaptation paired with the aesthetic endeavours of filmmaking. How does Bergman succeed in adapting *The Magic Flute* to a contemporary, mainly Swedish, 1975 audience to whom his film is intended? How does he develop his aesthetic contribution as he comes face to face with the difficult choice between owing respect to the opera, in terms of the libretto's content and of its reception, and envisioning a work of its own? Through its telecast, Bergman's film makes the opera accessible to the public at large. By rearranging the libretto, translated into Swedish, it attunes Mozart's work to contemporary issues. It also bears aesthetic traits which express Bergman's ideas about the theatrical performance of an opera and has left its imprint on the history of operas on screen.

Keywords: Opera Mozart Cinema Bergman Sociology "Worlds of art" Audiences Opera-film Aesthetics

Table des matières

Liste des figures	iv
Résumé	v
Abstract	vi
Remerciements	vii

Introduction	1
---------------------	----------

I) Organisations sociales et mondes de l'art	7
---	----------

1. L'organisation sociale de l'opéra	7
a) Les personnages de l'opéra	7
b) La franc-maçonnerie comme organisation sociale	14
2. Organisation du travail artistique et mondes de l'art	19
a) La genèse de l'opéra	20
b) La relation professionnelle entre Schikaneder et Mozart	24
c) La production d'opéra et le public selon Bergman	29

II) Les publics multiples de <i>La Flûte enchantée</i>	41
---	-----------

1. Les publics de l'opéra et du film	41
a) Le public originel de l'opéra	42
b) Le public cible de Bergman	50
c) Le public représenté dans le film	56
2. L'adaptation des conceptions sociales	60
a) La place des femmes dans <i>La Flûte enchantée</i>	63
b) Une lecture plus féministe de l'opéra	65
c) Le traitement cinématographique de Bergman	67
d) L'union et la désunion des couples dans le film	71

III) L'art de mettre en scène ou de filmer l'opéra	77
1. <i>La Flûte enchantée</i> en tant qu'opéra-film	83
a) L'exhibition de l'artifice	84
b) Le double public de l'opéra	90
2. <i>La Flûte enchantée</i> en tant que film-opéra	95
a) La création de nouvelles scènes	96
b) Un semblant de réalité	100
c) Le tournage dans des décors extérieurs	106
 Conclusion	 114
 Bibliographie	 120
 Annexe	
Les membres de l'équipe du tournage dans le public de l'opéra	viii

Liste des figures

- 1 Gravure sur cuivre représentant Emmanuel Schikaneder sous les traits de Papageno et figurant sur la page de garde de la première édition de *La Flûte enchantée*.
- 2 Reproduction du schéma social de l'opéra tel qu'il apparaît dans l'ouvrage de Jan Assmann : *Die Zauberflöte – Oper und Mysterium* (Munich, Carl Hanser Verlag, 2005, p. 264).
- 3 Capture d'écran à partir de *La Flûte enchantée* de Bergman (DVD paru chez Beta Film, 2007), représentant la fille du réalisateur, Linn Ullmann.
- 4 Capture d'écran représentant Bergman lui-même.
- 5 Capture d'écran : Papageno traverse l'arrière-scène.
- 6 Capture d'écran figurant les membres-initiés d'une communauté sur scène, rideau baissé.
- 7 Détail d'un portrait inachevé de Mozart par Joseph Lange : « Mozart au piano » (1783), reproduit dans *La Flûte enchantée* de Bergman.
- 8 Extrait de partition de l'ouverture de l'opéra (Wiesbaden, Breitkopf, 1985, p. 4, mes. 128 à 131).
- 9 Capture d'écran représentant les trois garçons en train de faire fonctionner une machine fumigène.
- 10 Capture d'écran représentant Papagena retenue de la main par l'un des membres de la communauté.
- 11 Extrait de partition de la scène 28 de l'acte II (p. 155, mes. 362-364).
- 12 Capture d'écran figurant un prêtre assis à une table de travail, face à Tamino.

La version intégrale de ce[te] mémoire [thèse] est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU).